

读者欣赏
艺术典藏书系

Taste
Reader's

古典

100

paintings which influenced
the
Arts&Ideas

读者欣赏杂志社 编

影响世界美术史的 100幅名画 [古典卷]

100

 敦煌文艺出版社

影响世界美术史的 100幅名画 [古典卷]

100

读者欣赏杂志社 编

敦煌文艺出版社

图书在版编目(C I P)数据

影响世界美术史的100幅名画. 古典卷 / 读者欣赏杂志社编. —兰州: 敦煌文艺出版社, 2010.3
ISBN 978-7-5468-0092-9

I. ①影… II. ①读… III. ①绘画—鉴赏—世界—古代 IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第034661号

影响世界美术史的100幅名画·古典卷

《读者欣赏》杂志社 编

特约编审: 胡亚权

责任编辑: 张慧梓 江少敏

装帧设计: 王铁军 郭佳美

出版发行: 敦煌文艺出版社

地 址: (730030) 兰州市南滨河东路520号

电 话: 0931-8773276 (编辑部)

0931-8773235 (发行部)

E-mail: 投稿信箱tougao@dhlapub.com

编务信箱gy@dhlapub.com

本社网址: www.dhlapub.com

印 刷: 北京汇林印务有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 13.25

版 次: 2010年3月第1版

印 次: 2010年3月第1次印刷

印 数: 1~4000

书 号: ISBN 978-7-5468-0092-9

定 价: 98.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。

未经同意, 不得以任何形式复制转载。

写在前面

胡亚权

名画的力量是无穷的。它以图像的方式记录了古老的历史，表达了真挚的情感，凝结了深刻的思想。因此也感染和影响了成千上万的人，扣击着一代又一代人的心灵，给人以精神上的享受和艺术上的熏陶。

摆在你面前的《影响世界美术史的100幅名画》（古典卷、现代卷），从无数技艺精湛的名画中选出影响深远的200幅，不仅明晰了世界美术发展的历史，还升华了我们的艺术内涵。

公元1503年，罗马教皇尤利乌斯二世登基。他做出一个重大决定：将始建于公元4世纪的旧圣彼得大教堂改建成一座新圣彼得大教堂。圣彼得何许人也？他是耶稣12门徒之老大，传说他殉教后被葬在罗马城，公元326—333年君士坦丁大帝在传说的圣彼得墓地上修建了一座教堂，人们称旧圣彼得大教堂。

1506年新圣彼得大教堂奠基，人类历史上最大的天主教教堂开始兴建。尤利乌斯二世将改建设计任务交给建筑师布拉曼特。他的设计是正十字形。在教皇聘请的工匠中，有一位正是米开朗基罗（1475—1564）。这位三十出头的年轻人两年前在佛罗伦萨完成了《大卫像》，刚刚又与达·芬奇一起参加了佛罗伦萨一铺壁画竞标大赛。米开朗基罗最喜欢的是雕塑，他认为形象已经藏在大理石中，他的任务只是将形象从中剥离出来，《大卫像》就是证明。可是心存妒忌的布拉曼特却让他到西斯廷小礼拜堂完成天顶画。从1508年到1512年，米开朗基罗用整整4年零5个月的时间独自一人完成了天顶画。在长40米、宽14米、面积近600平方米的天顶上描绘了创世纪中几百个《圣经》人物，共同组成一首以颂扬人类创造性智

慧、赞美人性与人的肉体之美的宏伟的色彩交响曲。其中每一个主题、每一个画面以及每一个壮美的裸体形象，都蕴含着对人生欢乐与创造力量的肯定。1514年布拉曼特去世，总设计师由拉斐尔（1483—1520）继任。他将设计改为纵长十字形。

与米开朗基罗博大、雄伟、富有激情、充满力量的艺术相比，拉斐尔的艺术则以优雅、秀逸、和谐、高度的完美为标志，他的圣母肖像至今无人能够超越。可惜他37岁英年早逝。接替他的是小桑伽罗。他又将设计改回正十字形。1536年，米开朗基罗回到罗马西斯廷教堂，用了近6年的时间创作了伟大的教堂壁画《最后的审判》。1546年小桑伽罗死后，71岁的米开朗基罗继任总设计师。米氏设计了大穹顶。之后他一直生活在罗马，从事雕刻、建筑和少量的绘画工作，直到以89岁高龄逝世于自己的工作室中。此后的总设计师是德拉·波尔塔、卡洛·马泰尔。后者将教堂向东延伸，完成的教堂主体长187米，使之成为世界上最大的基督教堂。1626年11月18日，教堂正式宣告落成，一脸肃穆的教皇乌尔班八世主持落成典礼。在长达120年的建造时间里，教堂整整经历了20任教皇！

事情并未结束。1667年，圣彼得大教堂正前方宏伟的圣彼得广场建成。由一位来自那不勒斯的天才建筑师贝尔尼尼于1651年设计，用时11年完工。圣彼得大教堂位于著名的城中之国梵蒂冈。如果你到意大利游览，必到罗马；到罗马必到梵蒂冈；到梵蒂冈必到圣彼得大教堂；到圣彼得大教堂，必经过圣彼得广场。排成环形的4排284根托斯卡拉式柱子，像天神张开无比巨大的双臂在欢迎你。进入大教堂，你会看到米开朗基罗24岁时的雕塑作品《圣母子》、贝尔尼尼雕制的《青铜华盖》和圣彼得宝座3件艺术之宝。站在米开朗基罗设计的穹隆顶下抬头上望，你会感到大堂内的一切显得那么渺小；如果从穹顶鸟瞰大厅，芸芸众生则形同蝼蚁。

圣彼得大教堂只是意大利文艺复兴的一个缩影，它生动地实践了发源于佛罗伦萨的文艺复兴精神。

20世纪末，我到过意大利佛罗伦萨，在如潮的慌里慌张的旅游人群中，时不时可以遇到推着婴儿车的年轻夫妇。他们大多是欧洲或意大利当地人，因为他们神态优哉游哉，眼

神中透出消闲淡定，与我们这些第一次造访者的如饥似渴、横冲直闯形成对比。再看童车里的儿童，口噙奶嘴，两只小手在空中乱划拉，左顾右盼的目光比我们还要好奇。佛罗伦萨是意大利文艺复兴运动的发祥地，那里诞生了但丁。达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、伽利略、马基雅维利都在那里生活工作过。这些巨人得益于统治佛罗伦萨300多年的热爱艺术的美第奇家族的庇护，所以有了圣母百花大教堂、西尼奥列广场这样的伟大建筑和《大卫像》《神曲》《君主论》这样的不朽的人类文化艺术杰作。

达·芬奇、拉斐尔和米开朗基罗被称之为文艺复兴三杰。作为三杰之首的莱奥纳多·达·芬奇（1452—1519）生于佛罗伦萨，20岁入画家行业公会。他是人类历史上少有的天才，他集画家、建筑师、哲学家、诗人、作曲家、雕塑家、物理学家、数学家、解剖学家、运动员、军事工程师、水利工程师于一身，而且样样称职，行行精通。这也是人们把他尊称为大师的原因。如果从20岁算起，达·芬奇在67年的人生岁月里，也就有不到50年的工作时间。这期间他还要来回奔波于米兰、佛罗伦萨、威尼斯、那不勒斯4个意大利城邦国和法国之间，一会儿画壁画，一会儿作雕塑，一会儿设计守城大炮，一会儿解决滑坡问题。多才多艺和忙碌的人生，使他传世的画作并不多。最为著名的有1494—1498年为米兰圣玛利亚修道院创作的壁画《最后的晚餐》，在当时就被誉为世界第七奇迹。此时凡·艾克兄弟发明的油画技法引入意大利已70年了，但生性喜欢探索的达·芬奇却选用蛋清颜料，这一失误致使这幅名作在50年后就出现色彩褪色发霉等问题，此后几百年的不断修复也未能恢复原貌。他在威尼斯市政大厅还有一幅更失败的实验性壁画，最后当局另请别人以其他壁画覆盖了事。在佛罗伦萨，人们曾指给他看一块巨大的上等大理石料，并告诉他可以任意处理，看看能雕一个什么，他太忙了，顾不上。3年后这块石料被米开朗基罗雕刻成了《大卫像》。达·芬奇的另一幅人类近现代历史上知名度最高的名作就是油画《蒙娜丽莎》。这幅画创作于1503年，1506年才得以完成，最后以4000罗弗林金币的价格卖给法国国王弗兰西斯一世，从此落户罗浮宫。此画完成后不久，达·芬奇赶到罗马想在圣彼得大教堂工程中接一个订单，教皇尤利乌斯二世没给他这个机会。从壁画的角度猜想，是幸抑或灾？也许历史的决

定最正确。1517年达·芬奇离开意大利去法国，1519年在巴黎去世。

人们将1300—1600年定义为文艺复兴运动的发生期。从文艺复兴三杰身上体现的是人文精神的复活、古希腊古罗马艺术的升华和充满激情的创造精神，也就是文艺复兴的伟大意义。

那是一个英雄的时代。从诗人彼特拉克宣扬人文主义算起，在意大利，贝里尼的《园中死》、波提切利的《维纳斯的诞生》、多纳泰罗的青铜《大卫》、被米开朗基罗誉为配得上做天堂之门的吉贝尔泰的佛罗伦萨洗礼堂青铜门饰、乔尔乔内的《暴风雨》、马萨乔的《三位一体》、提香的《古罗马酒神节》、科勒乔的《圣母升天图》……他们的姓名和杰作有如群星在夜空璀璨生辉。

此间除意大利画派外，还有一个尼德兰画派在北方悄然兴起。尼德兰在荷兰语里是低地的意思，指莱茵河、马斯河、斯海尔德河下游及北海沿岸一带，相当于今天的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北部的一部分，中世纪是西班牙属地。尼德兰濒临北海，地势低平，海上交通十分便利。16世纪前半期，尼德兰已经有300多个城市。安特卫普、阿姆斯特丹是贸易的中心。每日往来的外商有五六千人，港口同时可以停泊大小船只2000多艘。美洲的金银、东方的香料、西北欧的纺织品在这里交易。控制着英国、波罗的海诸国和俄罗斯的贸易往来。尼德兰画派在这个国际大都会应运而生。15世纪尼德兰绘画的重要成就体现在祭坛画和独幅木板画上。在宗教画中，对描写人的生活和环境的兴趣日益增长，对传统的宗教主题给予人文主义的表现，是尼德兰绘画的主导趋势。在尼德兰绘画新风格的建立中，杨·凡·爱克起的作用最为突出。欣赏杨·凡·爱克创作于1434年的《乔凡尼·阿尔诺菲尼和他的新娘》，人们在画幅只有84×57厘米的木板油画上可以读取出如此丰富的信息时，不禁为之惊叹！他是从温情脉脉的人文主义角度来描绘这个世界的。杨·凡·爱克的另一个贡献在于和他的兄弟一起发明了油画方法，是人类绘画材料上伟大的革命。它使我们在今天的罗浮宫、雨天的威尼斯街道看到400年前创作的油画，那丰富、厚重、明亮、透明的色彩，就像是昨天才刚刚完成似的。

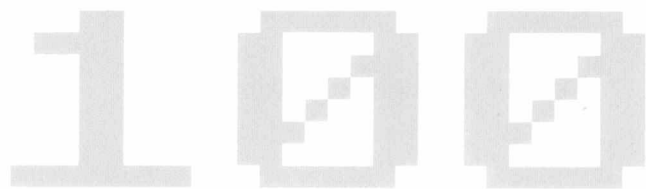
目录

普遍被认为是现代绘画的开端 基督受难图	003	准确地表现自然的细节和运用隐蔽的象征手法 波提那利的祭坛画	031
具有有实体感和雕塑感的造型方式 哀悼基督	005	佛罗伦萨寓意画的杰作 春	033
革新后的壁画艺术,对透视、空间有较大的突 犹大之吻	007	最精湛的缩短法运用 基督之死	035
国际哥特式绘画的代表作之一 三王来拜	009	佛罗伦萨的艺术精品 维纳斯的诞生	037
用饱满的色彩处理具体器物,在视觉上不受空间制约 圣母子	011	达·芬奇的一幅传统宗教题材画作 岩间圣母	039
写实绘画的开端 失乐园	013	探索造型规律的最佳作品 自画像	041
作品的构图、透视和风景描绘极具新意 受胎告知	015	威尼斯画派的创始之作 草地上的圣母	043
标志着油画的正式诞生 乔凡尼·阿尔诺菲尼和他的新娘	017	最经典的文艺复兴作品 蒙娜丽莎	045
别具一格的威尼斯流派画作 圣乌尔苏拉之梦	019	繁琐怪诞的宗教讽刺画 圣安东尼的诱惑	047
国际哥特艺术的又一代表作 圣母加冕礼	021	被认为是西方绘画中第一幅风景画杰作 暴风雨	049
透视和光色结合表现手法的较成熟运用 基督受洗礼	023	人物造型具有浮雕感,是明晰画风达到颠峰的代表作 逃亡埃及途中歇息	051
对透视法的研究及较为成熟的运用 林中狩猎	024	佛罗伦萨画派经典的圣母子系列之一 公爵阿尔布的圣母	053
人物肖像画的代表作品,成熟的运用色彩对比 妇女肖像	027	拉斐尔的精品代表作之一 雅典学院	055
细腻、精美的造物 吉内弗拉·德·本齐	029	开创了西方绘画中历久不衰的女神像题材 熟睡的维纳斯	057

最为人熟知的文艺复兴作品 西斯庭天顶	058	晚餐题材的不朽之作 最后的晚餐	095
经典的威尼斯画派力作 上帝之宴	061	枫丹白露画派的代表之作 美丽的加百丽与玛丽夏·巴拉尼	097
拉斐尔为教皇西斯托斯逝世而作的一幅祭坛画 西斯廷圣母玛利亚像	063	矫饰主义运动高峰时期的缩影 奥尔加斯伯爵的葬礼	099
表现女性忧郁气质的代表作品 忧郁	065	卡拉瓦乔对光线的组织和运用的巅峰代表之作 以马忤斯的晚餐	101
形象与色彩的夸张性处理产生加深的视觉印象 基督受难图	067	古典主义理想化的风景 逃亡埃及	102
北方风景画的代表 卡隆渡过冥河	069	卡拉瓦乔主义代表作 圣母升天	105
样式主义的代表作品 基督降架图	071	格列柯唯一的神话题材作品，早期神秘主义的代表作 拉奥孔	107
多瑙河画派的鸿篇巨制 亚历山大的伊索斯之役	073	荷兰小画派的代表作 圣乔治卫队军官的宴会	108
透视变形技法的佳作 大使	075	巴洛克艺术的杰作 劫夺留西帕斯的女儿	111
杰出的古典人物像的代表作 弗朗索瓦一世	077	以明朗而丰富的风格，革新了大型装饰画的创作 亨利四世升天和美第奇摄政	113
预示了今天艺术的自由 乌尔比诺的维纳斯	079	是巴洛克宗教艺术中的杰作 四位福音书作者	115
震撼世人的文艺复兴巨作 最后的审判	081	烛光画家的代表作 方块A的作弊者	117
肖像画的代表 拉努乔·法尔内塞	083	美术史上最优秀的肖像画之一 布雷达投降	119
作品名称和内容一直被争议的作品 维纳斯和丘比特的寓言	085	巴洛克艺术的代表作 查理一世狩猎像	121
舞台布景画的代表 圣马尔克解救奴隶	087	聚光画法的代表作 自画像	123
具有英雄气魄的哲学探索之作 巴别塔	089	普桑早期古典主义代表作 阿尔卡迪的牧人	125
北方风景画的代表作 雪中猎人	091	古典主义倾向和优美典雅的情趣 苏珊娜和长老	127
西方自然主义艺术的开路先锋 莱维的家宴	093	伦勃朗最具争议的作品 夜巡	129

田舍风俗画代表作, 现实主义的最早端倪 农民一家	131	学院主义肖像画的经典之作 海雷少爷	167
古典主义风景的杰作 帕里斯的评判	133	新古典主义肖像画的典型代表 马拉之死	169
普桑成熟时期最著名的古典主义代表作品 台阶上的圣家族	135	现实主义肖像画的代表作 查理四世一家	171
荷兰静物画代表作 静物	137	解开“风景悲剧”之谜 林中修道院	173
古典现实主义成名作 宫娥	139	惊心动魄的光色交响 暴风雪	175
荷兰古典主义代表作 倒牛奶的妇女	141	现实主义绘画的代表作 1808年5月3日夜枪杀起义者	177
西班牙肖像画代表作 窗前两妇人	143	素描造型的巅峰 大宫女	178
表现手法臻于完美的风俗画代表作 画室	145	把社会新闻变成一幅画 梅杜萨之筏	181
华托最具影响的代表作 丑角演员	147	享誉世界的英国风景画 干草车	183
宣告了洛可可艺术的诞生 热尔桑画店	149	一出浪漫主义的悲剧 萨丹那帕路斯之死	185
洛可可艺术由表现贵族浮华转向描绘底层人民生活 午餐前的祈祷	151	描绘最粗俗的场面 奥南的葬礼	186
洛可可艺术巅峰时期的代表作 沐浴的狄安娜	153	现实主义的旗帜 画室	189
最著名的洛可可风格风景画之一 威尼斯: 耶稣升天节的船队	155	最优秀的女性人体画之一 泉	191
最纯粹的意大利洛可可艺术代表 四大洲(局部)	157	批判现实主义的代表作 三等车厢	193
静物画的巅峰 死去的野鸡和狩猎包	159	现实主义风景的代表作 摩特枫丹的回忆	195
洛可可艺术后期的代表作 秋千	161	巴比松的乡村抒情诗 牧羊女	197
标志着新古典主义的诞生 贺拉斯兄弟之誓	163	19世纪沙龙易艺术的代表作 维纳斯的诞生	199
18世纪英国最著名的肖像画之一 理查德·布伦斯雷·谢里丹妇人	165	古典学院主义的代表作 沐浴的普赛克	201

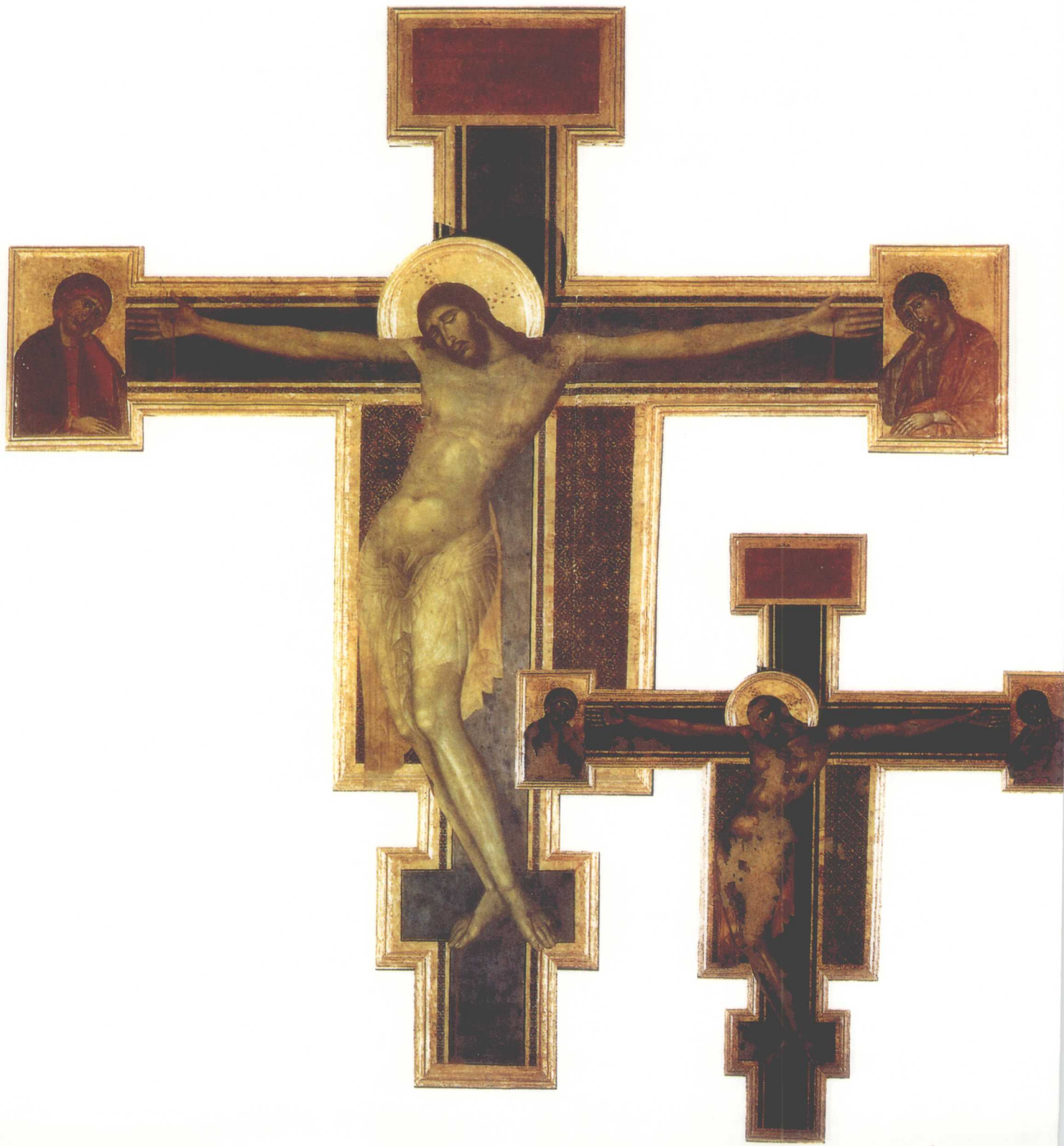
影响世界美术史的 100幅名画 [古典卷]

读者欣赏杂志社 编

敦煌文艺出版社

乔瓦尼·契马布埃(约1240—1302),拜占庭风格艺术大师,出生于意大利佛罗伦萨,卒于比萨,原名切尼·迪·佩皮(Cenni di Pepi),乔瓦尼·契马布埃只是个绰号,意为“公牛头”——因为他生性倔强执拗。他是第一批试图摆脱僵硬、刻板、无立体感的拜占庭宗教艺术影响的艺术家之一。他试着用阴影表现立体感,运用与众不同的色调表现绘画的节奏感,使得宗教画在保留神圣庄严的姿态的同时,富有表现力,带上了一些人情味。他是13世纪后半期首先进行风格革新的画家,并且早期评论家以之为乔托的老师,因而被奉为标志文艺复兴从中世纪旧艺术开始向新艺术转化的先锋。

01

普遍被认为是现代绘画的开端

基督受难图

- 乔瓦尼·契马布埃 [Giovanni Cimabue]
- 木板蛋彩 448×380cm 1287—1288年
- 现藏于意大利佛罗伦萨的圣克罗齐慈善博物馆

《基督受难图》是佛罗伦萨教堂的一幅壁画,也是唯一一幅可以确定的契马布埃的作品。画中十字架两端的圣母和圣约翰画像,依然是拜占庭马赛克圣像的表现方式,用金黄色象征天国,并凸显画中的人物主体。但是耶稣基督的画法和拜占庭艺术有明显的差别,他使用了一些基础的透视技法,综合运用线条、颜色的变化来体现立体感。柔和生动的线条使得耶稣两臂的肌肉显得十分匀称,胸脯的骨骼清晰可见。耶稣双眉微皱、双眼紧闭、嘴角下垂,阴影的使用突出了他的痛苦。虽然在人物形象和姿态上,契马布埃没有做出新的探索,但他这种别出心裁的表现方式已经让耶稣在庄严神圣之外,具有了更多的人的特征。而这种特征所表现出的现代感,使他坐上了现代绘画开山鼻祖的宝座。

02

具有有实体感和雕塑感的造型方式

哀悼基督

■ 乔托·迪·本多内 [Giotto di Bondone]

■ 湿壁画 230×200cm 1303—1305年

■ 意大利帕多瓦的阿雷纳礼拜堂

在荒凉孤寂的背景中，一棵老树孤零零地站在倾斜的岩石上，喻示着死亡的恐怖，凸显着命运的无法逃避。而黯淡天空透射出的一线光明，表现了乔托的坚定信念——基督终将复活。这种信念，也从圣母非同寻常的镇定中予以深刻表现。乔托采用自然而又强烈的效果让圣母的脸靠近基督。借由灰色岩石上的斜线以及众人同方向的视线、肢体表情，引导观者视线落在死亡基督及日夜哀伤的母亲头部。全作的故事与情感核心，大胆描绘伏在基督身上抱头凝视已逝基督的玛利亚，流露出浓烈、深挚的情感。画作除人物具有浓厚的人情味外，构图也突破了中世纪平面而抽象化的程式，以左下角的基督与圣母为焦点核心，展开了一个表现心灵与情感的动人场景。这种具有实体感和雕塑感的造型方式、人物形象凸现出的无限激情以及崇尚人类自身价值的人文主义精神，被后来文艺复兴大师们一再推崇，达·芬奇、米开朗基罗等人都曾深受其影响。

乔托·迪·本多内(1267—1337)，佛罗伦萨画派早期代表人物乔托出身贫寒，青年时期跟随当时的许多画家学习，并多次到罗马、阿西西、帕多瓦、那不勒斯等地游历、作画，吸收众家之长。他用光线明暗的变化表现画面的立体感，用多样的线条和颜色表现体积感和重量感。乔托中后期的作品已经明显地表现出现实主义的画风。颜色、质感不断演化，光与影的搭配更加成熟柔和，画中之物越来越立体真实，人物变得富有表情，并开始关注画中不同物体与人物的比例。他尝试将壁画空间与教堂建筑空间贯通，对后世影响深远。从他开始，西方绘画正式进入了“文艺复兴”的时代。

03

革新后的壁画艺术，对透视、空间有较大的突破

犹大之吻

■ 乔托·迪·本多内 [Giotto di Bondone]

■ 湿壁画 200×183cm 1305—1306年

■ 意大利帕多瓦的阿雷纳礼拜堂

《圣经》故事之一。在逾越节的晚餐桌上，耶稣指出谁是出卖主的人，犹大知道自己已经暴露，就提前溜走，给敌人引路前来捉拿耶稣，约定以亲吻作为暗号。画面上表现的是犹大带领了一队兵马，还有祭司长和法利赛人的差役，他直奔耶稣，要与他亲吻。在这幅画中，人物与人物之间疏密相宜，过渡得自然柔和。画家用戏剧性手法，将矛盾尖锐对立的双方置于画面的视觉中心，其余人物分列两旁，呈对称式向着中心主体人物。画家用心探索明暗表现，犹大身体被纯色的、明亮醒目的黄色斗篷所包裹着，在周围复杂的人群中显得更加突出。他抬手欲搂抱耶稣的手势，使斗篷形成扇面形的褶皱由疏到密向上集中，将人们的视线引向头部，人们的目光最后落在耶稣和犹大的对立表情上。犹大向上作乞求状，而耶稣俯视犹大，目光冷静、锐利、夹着仇恨，像一双利剑欲穿透叛徒的胸膛。全画用重色调，上部深蓝，下部褐色，造成一种沉重的黑暗感，以渲染这种斗争的紧张气氛。特别是基督脸部单调的苍白与周围各种色彩的强烈反差，凸显了人物形象。